

Un monde pas si éloigné du nôtre

Comment une sitcom "pour enfants" est en fait de plus en plus excellente en grandissant et pour au final toucher une audience universelle ? Un chat et

Le Monde Incroyable de Gumball (LMIDG) est une série animée qui a débuté en 2011, créée par le français Ben Bocquelet et que j'ai regardé depuis ses débuts à la télévision et je suis tombé instantanément amoureux de l'humour. On nous présente une comédie à l'humour surréaliste, jusqu'à l'humour noir. C'était une série très accessible et qui paraît simplement absurde et amusante pour les enfants aux premiers abords, mais en grandissant on comprend des blagues bien plus matures et que la sitcom est une énorme satire de la société.

En 6 saisons, on suit les aventures de Gumball, un chat bleu, et de sa famille les Watterson, dont son frère Darwin qui est un poisson

orange qu'ils ont adopté. Les autres sont leur petite soeur Anais qui est un lapin rose comme leur père Richard, et Nicole qui est leur mère (à Richard aussi d'une certaine façon) une chatte bleue comme Gumball.

Ils ont tous une personnalité spécifique* qui les rend très attachants et ont tous des aventures tout à fait cartoonées. Il y a un jeu très conscient de ce côté, qui rend le show vraiment attachant pour son recul et ses prises de conscience à travers un

humour aussi absurde que sophistiqué.

Le dessin animé est richement analysable et appréciable sous tout ses aspects. Déjà, il possède une animation 2D / 3D révolutionnaire mêlant images de synthèse, décors réels et dessins traditionnels, qui rajoute au surréalisme et à l'attraction visuelle de l'œuvre. On propose des scénarios de plus-en-plus créatifs et osés au fil des saisons. Aucun épisode

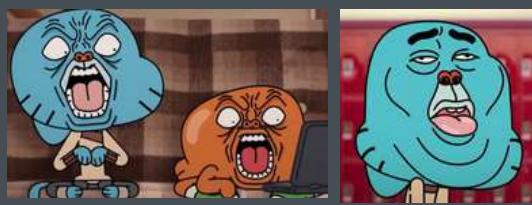
est moins intéressant qu'un autre, car en plus de positionner n'importe quel membre de la famille comme protagoniste, ils vont aussi mettre en avant tout les personnages (même secondaires) dans différents épisodes, leurs vie. Beaucoup d'autres concepts participent au succès et à la qualité du MIDG, comme le fait que tout est vivant, même les astres, les organes, des objets inanimés, et sont mis en scène de manière hilarante.

Anais qui engueule ses frères car ils ne réalisent pas qu'ils ne sont que les protagonistes de leur propre vie et pas celle des autres, très ironique 😊 (Ep4-S4 "Les Autres", sûrement mon épisode préféré)

Originalité et images

Parlons des personnages. Comment autant de chaos, dans le jeu de l'imaginaire et l'animation, peut créer au final une harmonie ? Il y a une réelle célébration de la différence qui vient à la base de l'idée de créer un dessin animé à partir de personnages de publicités ratés... Cette biodiversité de folie est prodigieusement animée dans un ensemble explosif et paradoxalement normalisé. Les dialogues sont fantastiques, des 4èmes murs sont brisés, des faits réels sont parfaitement fusionnés à l'humour décalé. Les dessins hyper loufoques transmettent malgré tout les expressions

je meurt de rire

Petit panel des personnages les plus importants, amis, profs, famille de Gumball et Darwin. Tout se passe dans la ville d'Elmore avec prodige. Le show est finement agrémenté de nombreuses références populaires de toute sorte ce qui le rapproche de son audimat à tout âge. La satire du capitalisme est énormément présente, on met en relief de nombreux comportements et actions qui résonnent ensuite avec la vraie vie. Le recul pris avec humour fait du dessin animé est une école de l'auto-dérision et de la légitimité. On apprend et on s'amuse en regardant la série. On met en lumière beaucoup d'aspects de la société et comment ils affectent notre vie familiale, financière, amoureuse, etc...

Le show qui est quand même codé sitcom familiale américaine avec enfants au collège, devient un vrai manifeste "Woke" et va même mettre en avant un personnage (Leslie ici présent) qui fait du drag. Les personnages sont très expressifs et crient souvent ce qui fait un bien fou. Ca n'a aucun sens et pourtant.

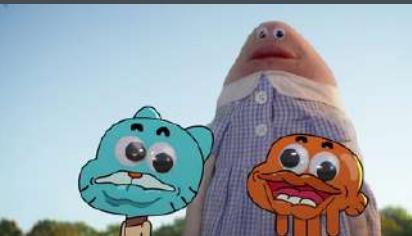
Animations

Nicole cette battante (♥) qui devient un personnage d'animé pour défendre ses enfants et son honneur

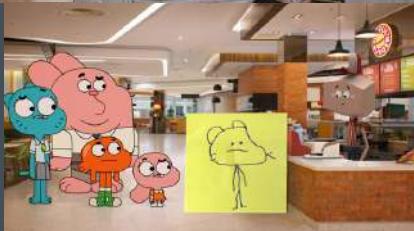
La mise en lumière de la richesse de la diversité se ressent aussi dans les animations. Dans tous les épisodes on observe et apprécie l'environnement de la série qui mélange 3D et 2D, mais Bocquelet et son équipe repoussent les limites d'un dessin animé traditionnel et explore très largement toutes techniques d'animation.

Cela sans détruire l'excellence et la crédibilité des propos de l'oeuvre, au contraire, et ça s'inscrit parfaitement dans la lignée humoristique et artistique du MIDG. Le show s'améliore au fil des saisons et offre une réelle expérience visuelle en plus de l'intellectuelle et de la comique. J'ai eu la chance d'avoir grandi en revisualisant régulièrement tous les épisodes au fil du temps et c'est sincèrement touchant comment j'ai littéralement grandi avec et comment la série m'a réconciliée avec le monde. Cette créativité de ridiculiser, de décomplexer m'a toujours fait un bien incommensurable, et de pouvoir en rire aussi facilement est un cadeau que les réalisateurs nous font. C'est en ayant gagné en maturité que j'apprécie aujourd'hui encore plus le show pour ses justes valeurs.

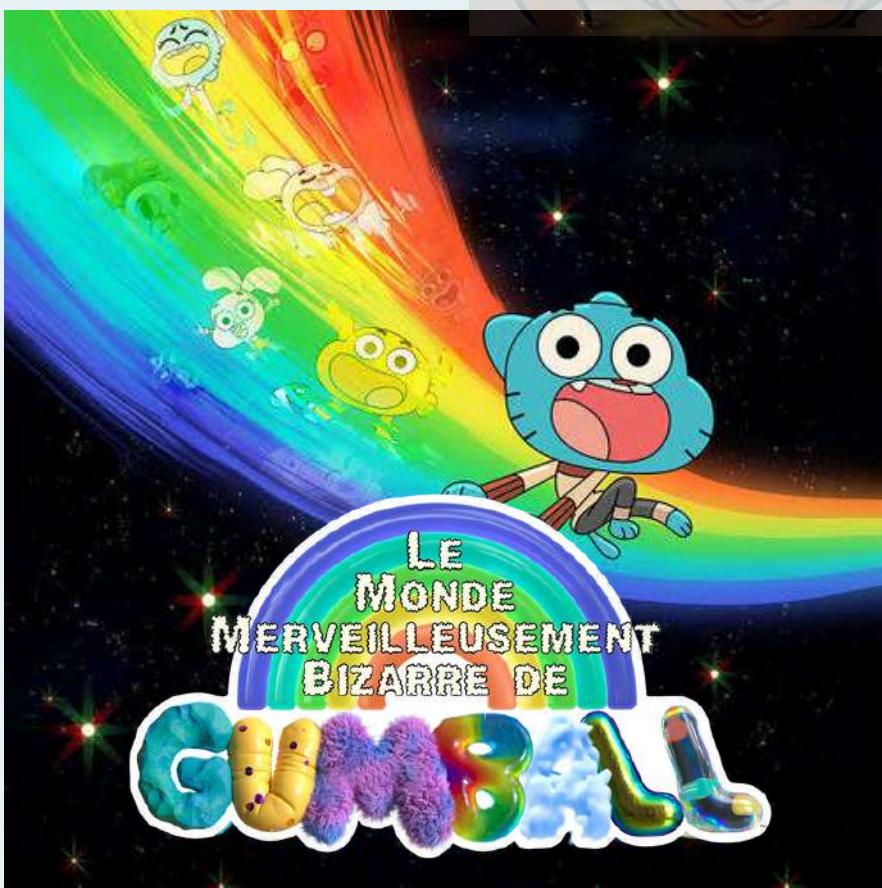
Les interventions de réelles images déconstruisent les traditions d'un show animé habituel et décuple l'humour, l'un personnage est littéralement un menton

Vraies images tirées de la série

ABSELUTE
CINEMA

Un ami et une référence pour la vie

Suite du "Monde Incroyable de Gumball", "Le Monde Merveilleusement Bizarre de Gumball", grand retour en 2025 après 7 ans de pause. (Fun Fact: le modèle familial des Watterson est exactement comme le nôtre (père, mère, 2 grands frères et petite soeur, et on adore tous la série))

* La satire commence déjà ici, avec Richard l'énorme flemillard retardé à cause de son éducation, Nicole la mère forte et sur-responsabilisée, à cause de son éducation (+ la société), Anaïs la petite soeur génie, la plus intelligente de toute la famille, Darwin le frère très empathique et simplet, et Gumball l'hyperactif prétentieux. Tous forment une famille de cas-sociaux hilarants avec pourtant des valeurs hyper belles et importantes qu'ils véhiculent dans chaque épisode à travers toutes leurs bêtises. C'est accepter l'imperfection des individus, en faire une vraie force dans un système qui veut nous perfectionniser.

La série propose une vision de la société qui refuse l'ignorance mais n'aliénise pas non plus le rire, même le plus absurde.

J'ai grandi en regardant ce dessin animé, et vraiment, sous ses airs niais on a de vraies morales qui sont transmises aux enfants qui la regardent et prouvent aux adultes que les bons dessins animés ça existe. C'est un dessin animé très connu et apprécié dans ma famille, je ne peux qu'inviter à prendre le temps de regarder les épisodes si vous ne les avez pas vus, car ça serait vraiment passer à côté de quelque chose. Le doublage français est réellement excellent en plus, la VO également, mais c'est bien et mondialement traduit pour que tous puissent le comprendre.

J'ai grandi avec LMIDG et je réalise aujourd'hui que c'était un très bon exemple et une de mes plus grandes inspirations de vie. J'ai appris énormément de choses comme les valeurs de l'appréciation. Il s'agit également d'une vraie solution éducative (pas aux premiers abords) pour les problèmes parfois trop complexes pour notre monde mais résonnent parfaitement à travers le monde incroyable de Gumball.

